

НАТЮРМОРТ КАК МЕТОД ОТРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО НАС МИРА

И.В. Таран, старший преподаватель

Крымский инженерно-педагогический университет

(Россия, г. Симферополь)

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10149

Аннотация. Заявленная тема рассматривается путем изучения материала теоретиков и художников XX века, таких как Козляков А.Н., Крымов Н.П. и Чистяков П. П. Раскрывая значения натюрморта, как в области подготовки молодых художников, так и в творческом процессе опытных мастеров искусства.

Ключевые слова: форма, предмет, свето-тень, перспектива, цвет, натюрморт, колорит.

Постановка проблемы. Так или иначе, все художники проходят через изучение формы предметов, светотени, перспективы, законов цвета. Великим «тренажером» в приобретении профессиональной грамоты является натюрморт, дающий начинающему художнику возможность получить основательную профессиональную школу. Натюрморт – это творческая лаборатория путей и методов отражения окружающего нас мира. Одни выразительны колоритом, новизной, техническим приемом, другие материальностью, светотеневым решением.

Анализ литературы. Данная тема рассматривается путем изучения материала теоретиков и художников XX века таких как Козляков А.Н., Крымов Н.П. и Чистяков П. П. Современная литература по обучению художников искусству натюрморта продолжает развиваться в произведениях таких писателей как Зуев В.И., Морозова О.С., Смирнов Г.Б.

Цель статьи – рассмотреть натюрморт как метод отражения и исполнение окружающего нас мира.

Изложение основного материала. На протяжении многовековой истории изобразительного творчества шло формирование натюрморта как самостоятельного жанра, главные черты которого складываются в XVII веке. Натюрморт ограниченно вписывается в тематические картины или портреты, где несет большую композиционную и сюжетную нагрузку, способствует раскрытию сути происходящего, вос-

создает эпоху и окружение, в котором разворачиваются действие [3, с. 32].

По своему назначению натюрморты могут быть как учебными, так и творческими. Однако это не означает, что одно исключает другое. Рисуя натюрморт, учащимся приходится осваивать ряд задач самостоятельно, начиная от компоновки до завершения рисунка, такая последовательность развивает у художника способность размышлять, сопоставлять, анализировать.

Рассматривая произведения старых и современных мастеров натюрморта, можно определить важную закономерность. Все атрибуты, входящие в состав постановки, так или иначе, объединены содержанием, темой. Подбор вещей не случаен, каждый предмет осмысленнее пластически и тонально, вместе с остальными дополняя один другого [1, с. 45]. Художник тщательно ведет отбор предметов, ведь они призваны помогать раскрытию смысловой направленности картины, согласовываться по размеру, тону, цвету, фактуре. Следовательно, прежде чем изображать какой-либо натюрморт необходимо сформулировать, чем он будет полезен с точки зрения приобретения профессионального мастерства.

Ставя перед собой задачу, связанную с изучением конструкции, закономерностей пластичности и строения формы, необходимо подбирать предметы соответствующие. Количество предметов должно быть не более трех. Затем по мере овладения основами изобразительной грамоты, мож-

но довести до большего количества, параллельно усложняя смысловую и художественную нагрузку постановки. Натюрморт следует начать с эскиза. Решая натюрморт в тоне, следует ставить предметы разнообразной тональности, контрастно их освещая. Сближенные по тону предметы, мягкие переходы светотени трудны для передачи, требуют достаточной подготовленности начинающего художника [5, с. 29].

Разрабатывая эскиз, необходимо учитывать так же точку зрения, ее отдаленность, высоту, место с которого рисуется натюрморт. Это важно учитывать, поскольку предметы могут закрывать друг друга, что лишает возможности выразить в полной мере задуманное и в плоскости листа появляется неоправданно много свободного поля. Эскизные варианты помогают определить бедующее светотеневые особенности, расположения предметов и формат рисунка [2, с. 17]. Это может быть квадрат, лист прямоугольной формы, расположенный по вертикали или горизонтали. Сделав несколько эскизных вариантов можно определить какой из них наиболее полно отражает выбранную тему и достоин дальнейшей разработки.

Изображение натюрморта так же имеет свою определенную закономерность. Начав рисунок со штудированием незначительных мелочей, если не определена еще основная форма, не решена тональная и цветовая идея постановки – может привести к дробности рисунка, к ошибкам в пропорциональных и тонально-цветовых отношениях между предметами. По данной причине в художественной практике существует метод последовательной работы над постановками, основанный на принципе: от общего к частному и от частного к обогащенному деталями общему. Исходя из этого, существует четыре этапа работы над натюрмортом [4, с. 180].

Первый этап предполагает композиционное размещение изображения в листе бумаги. Для этого определяется наибольшая высота и ширина всей постановки, ограничив, таким образом поле, в котором будет находиться изображение основных частей натюрморта. Вопросы композиции

уже решались в процессе выполнения эскизов-вариантов. Найденную композицию сохранить и перенести ее в формат листа, легкими линиями наметив место каждого из предметов и плоскость на которой они установлены.

Во втором этапе уточняется место каждого из предметов относительно друг друга, определяются их пропорциональные отношения, выявляется конструктивная основа формы. Решение этих вопросов требует серьезного анализа натуры. Как писал П.П. Чистяков: «Необходимо все время рассуждать, никогда не рисуйте молча, а всегда задавайте себе задачу. Велико ли слово : «отсюда-сюда», а как оно держит художника, не позволяет ему рисовать от себя, наобум» [6, с. 21]. Все построение выполняется легкими, без нажима линиями, поскольку на последующих этапах их не потребуется стирать, они органично войдут в само изображение. Объемность, рельефность формы воспринимается только при наличии светотени. Работая над рисунком на втором этапе, следует определять большой свет и большую тень, сделав в ней легкую прокладку тоном.

В третьем этапе идет дальнейшее уточнение формы предметов, продолжается работа тоном. Бытовые предметы в сравнении друг с другом имеют свои индивидуальные цвет и тон. От плавильного использования технических приемов зависит точность их передачи. Предметы на первом плане прорисовываются более детально, насыщенно. Дальний план более мягко, обобщен, нет конкретных четких предметов. Этот прием создает ощущение глубины, пространственности в рисунке.

На четвертом этапе идет завершение рисунка: рассматривается перспективное построение, объемность, рельефность форм, тоновое решение, исполнительность материальности предмета и т.д.

Рассмотренные четыре этапа работы над рисунком составляют единый процесс, каждый этап которого является логическим продолжением предыдущего. Система последовательного построения формы предметов на плоскости позволяет избежать начинающим художникам значи-

тельных ошибок в рисунках, облегчает и упрощает процесс изображения.

Вывод. Натюрморт как один из жанров искусства, предоставляет художнику большие возможности для творческой работы. Произведения натюрмортного жанра способны путем изображения окружающего нас в повседневном быту предметов передавать существенные черты мироощущения современного человека. Художественный, образный подход к обычным

предметам труда и быта основывается на стремлении постичь особенности мира вещей. После развития в себе умение построить и проанализировать бытовые вещи, из которых состоит натюрморт, художник может переходить к более сложным задачам, таким как рисование с живой натуры. Поскольку изображение предметов быта, в которых лежат основы геометрических форм, могут помочь и при построении человеческой фигуры.

Библиографический список

1. Зуев В.И. Роль учебного натюрморта на начальном этапе обучения студентов. – М.: Орел, 2009. – 109 с.
2. Козляков А.Н. Уроки изобразительного искусства. – М.: Юный художник, 1985. – 32 с.
3. Крымов Н.П. История развития натюрморта. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1966.– 34 с.
4. Морозова О.С. Натюрморт как искусство. – М.: Просвещение, 2014. – 221 с.
5. Смирнов Г.Б. Рисунок и его основы. – М.: Просвещение, 1975. – 76 с.
6. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. – М., 1832-1919. – 53 с.

STILL LIFE AS A METHOD OF REFLECTION OF THE WORLD AROUND US

I.V. Taran, *senior lecturer*

**Crimean engineering and pedagogical university
(Russia, Simferopol)**

Abstract. This topic is considered by studying the material of theorists and artists of the XX century, such as Kozlyakov. Krymov N. P. and Chistyakov P. p. Revealing the meaning of still life, both in the field of training of young artists and in the creative process of experienced artists.

Keywords: shape, object, chiaroscuro, perspective, color, still life, color.